

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Б1.Б.27 ОСНОВЫ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.05.05 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности) в соответствии с перечнем,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2015 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ак. часа).

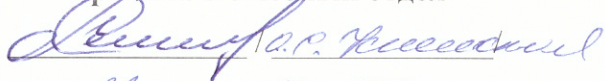
Вид учебной работы	Всего	Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия	118									64	54
в том числе:											
Лекции	-									-	-
Практические занятия (ПЗ)	118									64	54
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	26									8	18
Форма промежуточной аттестации (Экз/ ЗО /Зч)										3ч	30
Общая трудоемкость:											
академических часов	144									72	72
зачётных единиц	4									2	2

Актуализирована

на 2019/2020 учебный год

«21» сентября 2019 г.

Принята в Учебный отдел

«21» сентября 2019 г.

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Основы книжной графики» является ознакомление студентов с основами метода практической работы художника при оформлении и иллюстрировании книги.

Задачи:

- формирование творческого воображения;
- формирование умения работы с историческим и иным изобразительным материалом;
- формирование умения различать способы отображения пространства в различных художественно-изобразительных системах: Древнего Египта; Древней Греции; Европейского Средневековья; Византии и Древней Руси; Нового и Новейшего времени;
- способствовать формированию устойчивого навыка в решении художественных задач, а именно развитие способности создавать целостные многофигурные композиции с действующими персонажами в реальной исторической или сказочной (воображаемой) среде;
- подготовка самостоятельно мыслящего художника-профессионала, умеющего решать любые творческие задачи;
- способствовать повышению общей художественной культуры выпускника.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Основы книжной графики» относится к вариативной части блока 1

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «Основы книжной графики», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-6	способностью и готовностью создавать высокопрофессиональные произведения живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства, умением доносить доступно и понятно результаты своей профессиональной деятельности до заказчика, определять значимость произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей	Композиция Офорт Скульптура Пастель Творческая практика
ОПК-7	способностью и готовностью демонстрировать владение техникой академического рисунка и живописи, графики, монументального и	Академический рисунок Акварельная живопись Композиция Технология

	декоративно-прикладного искусства (по программам подготовки специалиста), знанием о материалах, применяемых при их выполнении	Пластическая анатомия Скульптура Масляная живопись Пастель
Профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности		
ПК-1	свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой и монументальной живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства, навыками профессионального применения художественных материалов	Офорт Скульптура Пастель Основы перспективы Лепка человека Роспись по керамике и фарфору Творческая практика
ПК-2	способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства	Композиция Офорт Скульптура Масляная живопись Пастель Эмальерное искусство и основы ювелирного дела Витражное искусство Творческая практика

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «Основы книжной графики», обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)
ОПК-6	ОПК-6.1 формулирует закономерности построения художественного произведения в книжной графике, значимость книжной графики с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей
	ОПК-6.2 использует различные художественные материалы, способы, технологии и техники книжной графики
	ОПК-6.3 доносит в доступной форме результаты своей профессиональной деятельности до заказчика; работает с графическими материалами разными способами, применяет необходимые инструменты
ОПК-7	ОПК-7.1 формулирует творческие задачи по книжной графике и разрабатывает план по их выполнению; технологию и технику рисунка,

	материалы, основы работы с изображением, основные элементы книжной графики.
	ОПК-7.2 использует различные приемы при выполнении творческих заданий по книжной графике
ПК-1	ПК-1.1 формулирует основы и практические особенности техники и технологии книжной графики, правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в книжной графике, основные пластические характеристики изображаемого объекта, определяет методику сбора подготовительного материала при работе над книжной графикой
	ПК-1.2 использует необходимые материалы для решения поставленной задачи при работе над произведением книжной графикой
	ПК-1.3 применяет различные средства, виды техник книжной графики для выполнения поставленной задачи; технические приемы декоративного и традиционного рисования
ПК-2	ПК-2.1 формулирует изобразительные и технологические возможности всех видов книжной графики для выполнения авторской задачи, используя основные законы композиционного построения произведений книжной графики
	ПК-2.2 использует различные техники художественной графики для оформления книг, работает с теоретическими источниками
	ПК-2.3 осуществляет правильный выбор материалов, техники и инструментов для создания авторских произведений книжной графики

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
9 семестр (16 недель)		
1	Введение в предмет. Краткая история.	Предмет книжной графики. История книги: книга в древних обществах, в эпоху Средневековья, эпоху Возрождения, нового и новейшего времени.
2	Книга как визуально-	Род и вид литературы, форматы изданий, показатели

	графическая коммуникация. Язык книги. Структура и основные элементы книги.	оформления и шрифты, книжное убранство. Основные составные части книги: форзац, титульный лист, фронтиспис, иллюстрации и внешнее оформление, обложка и переплёт. Анализ композиционных работ обучающихся.
3	Порядок и этапы работы над книжным проектом.	Исполнение работы при максимально суженной цветовой палитре. Художественные возможности при минимуме изобразительных средств. Характер литературы, основных этапов работы Особенности организации творческого процесса. Сбор материала, работа над фор-эскизами, эскизами, картоном. Выбор материала и работа над оригиналами. Макет издания, работа над ним. Полиграфические материалы.
4	Правильный выбор сюжета иллюстрирования. Структура макета книги.	Необходимые, желательные и возможные сцены для иллюстрирования. Изобразительно невыгодные и неизобразимые элементы в работе художника-иллюстратора. Распределение изобразительного материала в макете издания.
5	История развития отечественной книги и ее мастера.	Краткая история иллюстрированной книги в дореволюционной России, СССР, современной России. Выдающиеся отечественные художники книги, особенности их работы и художественные методы.
6	История развития книги за рубежом и ее выдающиеся представители.	Краткая история иллюстрированной книги в странах Европы, Азии и США. Выдающиеся зарубежные художники книги, особенности их работы и художественные методы, национальная и культурная специфика зарубежной книжной графики.
7	Различные изобразительные системы Древнего мира и их применение в современной книжной графике.	Понятие времени и пространства в изобразительных системах Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима. Использование художниками последующих эпох изобразительных методов художников Древнего мира. Использование наработок художников Древнего мира в собственной творческой практике художниками книги.
8	Различные изобразительные системы Средних веков и их применение	Понятие времени и пространства в изобразительных системах Европейского Средневековья, Византии и Древней Руси. Использование художниками последующих эпох изобразительных методов

	в современной книжной графике.	художников Европейского Средневековья, Византии и Древней Руси. Использование наработок художников Средних веков Западной и Восточной Европы в собственной творческой практике художниками книги.
9	Изобразительная система Эпохи Возрождения и ее использование в современной книжной графике.	Понятие времени и пространства в изобразительных системах Европейского Возрождения, появление линейной перспективы и понятия исторического времени, связь новых композиционных приёмов с предшествующим временем. Книга эпохи Возрождения и её влияние на последующую художественную культуру и современную книжную графику.
10	Иллюзорное впечатление, как метод иллюстрирования в книжной графике.	Понятие времени и пространства в т. н. искусстве «Впечатления», поздний Тициан, Рембрандт, Франц Хальс. Барокко в Европе и России. Русский парсунный портрет. Влияние Барокко на искусство европейской и русской книги.
11	Маньеризм и романтизм в книжной иллюстрации.	Время и пространство у маньеристов, Новое время, эпоха классицизма и романтизма. Джон Констебл и Барбизонцы.
12	Работа художника-иллюстратора с литературой импрессионистического направления.	Время и пространство импрессионизма, понятие «Кадровая композиция» и фрагментарность изображения. Связь литературы с импрессионистическим видением пространства: Эмиль Золя и М.А. Булгаков.
13	Фотография, кинематограф, современные цифровые технологии в искусстве книги.	Время и пространство в искусстве новейшего времени. Сюрреализм и авангардизм. Деструктурированное пространство и образ разорванного времени. Гиперреализм, влияние фотографии, кинематографа, цифровых технологий на художественный образ. Цифровая книга и влияние современных технологий на традиционную печатную книгу.
14	Элементы композиции и их взаимосвязь в формате произведения.	Уровень горизонта, понятие верха и низа, значение правой и левой стороны пространства картины, оптический и геометрический центры, взаимоотношения форм, линия и пятно в композиции, особенности направления движения, равновесие и гармония, симметрия и её отклонения, вес объектов изображения.

		Очертания объектов в пространстве картины, их касания и взаимодействия. Силовые линии картины. Принцип золотого сечения. Взаимоотношение элементов композиционного построения произведения с его форматом.
15	Значение ритма в работе художника книги.	Ритм и его значение в изобразительном искусстве, скульптуре и архитектуре. Ритм в книжном макете, оформлении и иллюстрации.
16	Профессиональная демонстрация произведений художника.	Подготовка к просмотру экспозиции произведений книжной графики.
10 семестр (18 недель)		
17	Особенности работы с цветом в книжном проекте. Сюжет и образ в произведении.	Исполнение работы в цвете с максимально возможным звучанием избранного цветного материала. Цельность исполнения и единая стилистика всего цикла иллюстраций и элементов оформления. Сюжет в художественном произведении. «Литература» в живописи, графике, скульптуре.
18	Выгодные и удачные подходы к изобразительным темам иллюстратора.	Изобразительность темы в графическом иллюстративном цикле. Необходимые, желательные и возможные сцены для иллюстрирования.
19	Жест, как важный элемент композиции.	Жест в изобразительном искусстве, скульптуре, театре, в кино. Общеупотребительные, бытовые жесты. Жест символ. Этносемантика.
20	Жест-символ и традиционный жест. Пути развития понимания жеста в европейском искусстве.	Жест в искусстве древнего Египта, Вавилона, Ассирии, Древней Греции и Рима. Символика жеста в Византийской и Древнерусской живописи и книжном искусстве. Жест в искусстве Средних веков Западной Европы, в искусстве художников итальянского, голландского и немецкого Возрождения.
21	Традиции использования жеста в русской исторической картине.	Мастера физиологически точного жеста: И.Е. Репин, В.В. Верещагин. Исторический традиционализм жеста в произведениях В.И. Сурикова. Фрагментирование жеста в искусстве новейшего времени. Сюрреалисты и Дали.
22	Свет, как элемент композиции	Свет в двухмерном изобразительном искусстве; монументальной и станковой живописи; станковой

	произведения.	и книжной графике, плакате. Естественные и искусственные источники освещения.
23	Особые случаи работы со светом в изобразительном искусстве.	«Фаворский» свет в Византийской и Древнерусской иконописи и монументальном искусстве. Феофан Грек, Андрей Рублёв, Дионисий. Русская иконопись XVII в. От символизма к бытописательскому реализму. Природа света в западноевропейской живописи XVI-XVIII вв. Эффект «самосвечения» в живописи П. Веронезе, Рембрандта, Ватто.
24	Работа со светом художников второй половины XIX – XX вв.	Так называемое «музейное» освещение в европейской живописи первой половины XIX в. Изображение естественных источников освещения в западноевропейской и русской живописи второй половины XIX в. Барбизонцы, импрессионисты, передвижники. Природа света в библейских эскизах Александра Иванова. Свет в искусстве сюрреалистов и авангардистов. Свет искажённого пространства.
25	Утилитарное значение света. Понятие цвета, как символа.	Цвет в двухмерном изобразительном искусстве, интерьере, костюме, предмете. Тёплые и холодные цвета. Взаимоотношение цвета с пространством изображения. Окраска предмета с его объём. Бытовое и утилитарное значение цветов. Символическое значение цвета в Древнерусской иконописи, изобразительном искусстве европейского Средневековья. Символика цвета в эпоху Возрождения. Разница в восприятии цвета-символа у разных народов.
26	Цветовая символика изобразительного искусства современного времени. Цвет-символ в искусстве книги.	Цвет – как носитель духовной субстанции в станковой живописи Нового времени. Цвет библейских эскизов А. Иванова. Работа с цветом В.И. Сурикова. Цветовые опыты импрессионистов. Значение цветовой символики в изобразительном искусстве Новейшего времени. Цвет в изобразительном искусстве сюрреализма. Цветовые образы фрагментированного времени и деструктурированного пространства.
27	Цветовая символика в наше время. Важность темы цвета-символа для	Цвет в промышленных изделиях, спортивной и военной атрибутике: униформология и фалеристика. Цвет в фотографии. Цветовая символика в современной

	художника-иллюстратора.	рекламе.
28	Знак, символ, эмблема, логотип и их место в творчестве художника книги.	Изображение через мир соответствий – символ, знак, эмблема. Символическое мышление в эпоху неолита, символы древних египтян, шумеров, греков и финикийцев. Знаки и эмблемы Средневековья, Нового времени. Современные эмблемы, товарные знаки и логотипы
29	Шрифт и его применение в книжной графике.	Шрифты. Антиквенные и рубленые гарнитуры. Особенности и характер их применения в заголовках, книжном наборе и рубрикации. Славянские шрифты. Устав и полуустав. Особенности начертания и возможности применения.
30	Пути и тенденции развития современной книжной графики.	Тенденции развития книжной графики в России и за её пределами. Образцы современной книжной графики. Новые технологии и материалы.

4.2. Структура и объём видов учебной работы

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
Семестр 9 (16 недель).					
1	Введение в предмет. Краткая история.	-	2	-	2
2	Книга как визуально-графическая коммуникация. Язык книги. Структура и основные элементы книги.	-	2	-	2
3	Порядок и этапы работы над книжным проектом.	-	2	2	4
4	Правильный выбор сюжета иллюстрирования. Структура макета книги.	-	4	-	4
5	История развития отечественной книги и ее мастера.	-	4	-	4
6	История развития книги за рубежом и ее выдающиеся	-	4	-	4

	представители.				
7	Различные изобразительные системы Древнего мира и их применение в современной книжной графике.	-	4	-	4
8	Различные изобразительные системы Средних веков и их применение в современной книжной графике.	-	4	-	4
9	Изобразительная система Эпохи Возрождения и ее использование в современной книжной графике.	-	4	-	4
10	Иллюзорное впечатление, как метод иллюстрирования в книжной графике.	-	4	-	4
11	Маньеризм и романтизм в книжной иллюстрации.	-	4	-	4
12	Работа художника-иллюстратора с литературой импрессионистического направления.	-	4	-	4
13	Фотография, кинематограф, современные цифровые технологии в искусстве книги.	-	4	-	4
14	Элементы композиции и их взаимосвязь в формате произведения.	-	6	2	8
15	Значение ритма в работе художника книги.	-	6	-	6
16	Профессиональная демонстрация произведений художника.	-	6	-	6
Семестр 10 (18 недель).					
17	Особенности работы с цветом в книжном проекте. Сюжет и образ в произведении.	-	4	-	4

18	Выгодные и удачные подходы к изобразительным темам иллюстратора.	-	4	-	4
19	Жест, как важный элемент композиции.	-	4	-	4
20	Жест-символ и традиционный жест. Пути развития понимания жеста в европейском искусстве.	-	4	-	4
21	Традиции использования жеста в русской исторической картине.	-	4	-	4
22	Свет, как элемент композиции произведения.	-	4	-	4
23	Особые случаи работы со светом в изобразительном искусстве.	-	4	-	4
24	Работа со светом художников второй половины XIX – XX вв.	-	4	-	4
25	Утилитарное значение света. Понятие цвета, как символа.	-	4	-	4
26	Цветовая символика изобразительного искусства современного времени. Цвет-символ в искусстве книги.	-	4	-	4
27	Цветовая символика в наше время. Важность темы цвета-символа для художника-иллюстратора.	-	2	-	2
28	Знак, символ, эмблема, логотип и их место в творчестве художника книги.	-	4	-	4
29	Шрифт и его применение в книжной графике.	-	4	-	4
30	Пути и тенденции развития современной книжной графики.	-	4	2	6

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Практические работы. Для проведения практических работ используется учебная аудитория «Мастерская книжной графики», оснащенная оборудованием и

учебно-наглядными пособиями.

5.2. Перечень основного оборудования, используемого для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Стандартно оборудованные, аудитории для проведения практических занятий. Стандартные специальные столы и стулья. Профессиональное освещение.

5.3. Самостоятельная работа.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

- мастерская книжной графики;
- компьютерные классы академии;
- библиотека (медиазал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс]. - URL: <https://art.biblioclub.ru/> (02.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Академия акварели и изящных искусств. Библиотека. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2012-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: <https://academy-andriaka.ru/library/> . Режим доступа: свободный доступ.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) основная учебная литература: библиографический список:

1. Бесчастнов, Н.П. Сюжетная графика: учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. — Москва: Владос, 2012. — 399 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/96266> (дата обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Бесчастнов, Н.П. Цветная графика: учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. — Москва: Владос, 2014. — 176 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/96269> (дата обращения: 14.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Зорин, Л.Н. Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам : учебное пособие / Л.Н. Зорин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 100 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121163> (дата обращения: 01.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Манцевич, А. Ю. Проектирование книжной иллюстрации в векторном графическом редакторе: учебное пособие / А. Ю. Манцевич, М. А. Груздева. — Москва: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2016. — 86 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/128053> (дата обращения: 16.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Чаговец, Т. П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура: учебное пособие / Т. П. Чаговец. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 176 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная

система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134052> (дата обращения: 16.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) дополнительная литература: библиографический список:

1. Голлербах, Э.Ф. Графика Б.М. Кустодиева / Э.Ф. Голлербах. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 77 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/32108> (дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Демидкина, И.Е. Офорты А. Аксинина: текст и графический метаязык / И.Е. Демидкина; Минобрнауки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет», Филологический факультет, Кафедра гуманитарных наук и искусств. — Воронеж: 2017. — 91 с.: табл., ил. — Текст: электронный. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462698> (дата обращения: 14.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Друг мой милый, сокол ясный!..Сергей Гонков. Графика, живопись - поиск решения: Каталог выставки / С.Гонков. - Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2020. - 135с.: цв.ил.

4. Демосфенова, Г.Л. Как иллюстрируется книга / Г.Л. Демосфенова. — Москва: Издательство Академии художеств СССР, 1961. — 65 с. — (Библиотека по изобразительному искусству для народных университетов культуры, художественной самодеятельности и школьных библиотек). — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112145> (дата обращения: 16.10.2020). — Текст: электронный.

5. Мастера современной гравюры и графики / ред. В. Полонский. — Москва; Ленинград: Государственное издательство, 1928. — 402 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222307> (дата обращения: 16.10.2020). — Текст: электронный.

6. Суворов, А.Б. Искусство печатной графики в системе современного художественного образования: /А.Б. Суворов // Искусство графики в системе современного художественного образования (Красноярск, 13-14 октября 2016 г.): мат.-лы Всероссийской научно-практ. конференции — Красноярск: ФГБОУ ВО КГХИ, 2016. — С. 58-66. — Текст: электронный // Научная электронная библиотека «eLibrary.Ru»: [сайт]. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=28106857> .— Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа:

1. Научная электронная библиотека «e-LIBRARY.Ru»: — Москва: ООО «Научная электронная библиотека», 2000-2020. — [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.elibrary.ru/> . Режим доступа: для авториз. пользователей.

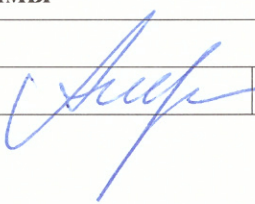
2. Университетская библиотека online. — Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. — [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/> . Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

8. Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации.

8.2. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1).

8.3. Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Основы книжной графики» (приложение 2).

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Разработчики:		
Доцент		Гонков С.Г.
Руководитель образовательной программы		
Заведующий кафедрой		
Ректор		Андрияка С.Н.

**Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине «Основы книжной графики»**

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
5	Высокий уровень	Студент: Свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Формулирует закономерности построения художественного произведения в книжной графике, основные элементы книжного макета, методику создания на высоком профессиональном уровне авторских произведений в книжной графике; правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в книжной графике; основные пластические характеристики изображаемого объекта; методику сбора подготовительного материала при работе над произведением книжной графики; изобразительные возможности всех видов книжной графики для выполнения творческой задачи; основные законы композиционного построения произведений книжной графики; значимость книжной графики с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей.
4	Средний уровень	Студент: Использует понятия, категории, термины дисциплины и их определения. Формулирует закономерности построения художественного произведения в книжной графике, основные элементы книжного макета, методику создания на высоком профессиональном уровне авторских произведений в книжной графике; правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в книжной графике; основные пластические характеристики изображаемого объекта; методику сбора подготовительного материала при работе над произведением книжной графики; изобразительные возможности всех видов книжной графики для выполнения творческой задачи; основные законы композиционного построения произведений книжной графики; значимость книжной графики с точки зрения эстетических

		и общечеловеческих ценностей. Испытывает незначительные затруднения в правилах и приемах применения выразительных художественных средств и художественных материалов в книжной графике.
3	Низкий уровень	Студент: Испытывает затруднения: - в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений. - в формулировании закономерностей построения художественного произведения в книжной графике, основных элементов книжной графики, специфике создания авторских произведений в книжной графике; творческих задач по основам книжной графики; технологии и технике рисунка; основных пластических характеристик изображаемого объекта; методики сбора подготовительного материала при работе над книжной графикой; изобразительных возможностей всех видов книжной графики для выполнения творческой задачи; основных законов композиционного построения произведений книжной графики; значимости книжной графики с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей. Испытывает значительные затруднения в правилах и приемах применения выразительных художественных средств и художественных материалов в книжной графике.
2	Минимальный уровень не достигнут	Студент Не ориентируется в понятиях, категориях, терминах дисциплины и их определениях. Не формулирует закономерности построения художественного произведения в книжной графике, основы стилизации изображения, основные элементы книжной графики, специфику создания на высоком профессиональном уровне авторских произведений в книжной графике; творческие задачи по основам книжной графики и разрабатывает план по их выполнению; технологию и технику рисунка; основы и практические особенности техники и технологии книжной графики; правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в книжной графике; основные пластические характеристики изображаемого объекта; методику сбора подготовительного материала при работе над книжной графикой; технологические возможности всех видов книжной графики для выполнения творческой задачи; основные законы композиционного построения произведений книжной графики; значимость книжной графики с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей.

2) При оценке умений

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
5	Высокий уровень	Студент: Свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Использует различные художественные материалы, способы, технологии и техники книжной графики; работает с графическими материалами разными способами, применяет необходимые инструменты, выполняет учебные задания по основам книжной графики. Доносит в доступной форме результаты своей профессиональной деятельности до заказчика. Выбирает методы и технические приёмы книжной графики, материалы техники и инструменты для создания авторских произведений книжной графики Использует различные техники художественной графики для оформления книг, работает с теоретическими источниками.
4	Средний уровень	Студент: Достаточно хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Использует различные художественные материалы, способы, технологии и техники книжной графики; работает с графическими материалами разными способами, применяет необходимые инструменты, выполняет учебные задания по основам книжной графики Доносит в доступной форме результаты своей профессиональной деятельности до заказчика Выбирает методы и технические приёмы книжной графики Владеет различными техниками художественной графики для оформления книг, работает с теоретическими источниками. Испытывает незначительные затруднения в выборе материалов, техники и инструментов для создания авторских произведений книжной графики.
3	Низкий уровень	Студент: удовлетворительно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Испытывает затруднения в использовании различных художественных материалов, способов, технологии и техники книжной графики; различных техник художественной графики для оформления книг; в работе с графическими материалами разными способами, с теоретическими источниками; в выполнении учебных задания по основам книжной графики репродуктивным методом; в работе в выборе методов и технических приёмов книжной графики.

		Испытывает значительные затруднения в выборе материалов, техники и инструментов для создания авторских произведений книжной графики.
2	Минимальный уровень не достигнут	Студент: Не ориентируется в понятиях, категориях, терминах дисциплины и их определениях. Не использует различные художественные материалы, способы, технологии и техники книжной графики; не работает с графическими материалами разными способами. Не применяет необходимые инструменты. Выполняет учебные задания по основам книжной графики репродуктивным, а не творческим методом Не может выбрать методы и технические приёмы книжной графики. Не работает с теоретическими источниками.

3) При оценке навыков

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
5	Высокий уровень	Студент: Свободно ориентируется в предложенном решении творческой задачи по книжной графике; в теоретических знаний по основным понятиям книжной графики. Доносит в доступной форме результаты своей профессиональной деятельности до заказчика. Применяет различные приемы, техники книжной графики, творчески выполняет учебные задания по основам книжной графики; применяет различные средства, виды техник книжной графики, технические приемы декоративного и традиционного рисования для выполнения поставленной задачи. Правильно выбирает материалы техники и инструменты для создания авторских произведений книжной графики
4	Средний уровень	Студент: Достаточно хорошо использует теоретические знания в области основных понятий книжной графики. Ориентируется в предложенном решении творческой задачи в книжной графике. Доносит в доступной форме результаты своей профессиональной деятельности до заказчика Применяет различные приемы, техники книжной графики, выполняет учебные задания по основам книжной графики репродуктивным методом; применяет различные средства, виды техник книжной графики, технические приемы декоративного рисован для выполнения поставленной задачи; Испытывает незначительные затруднения в выборе

		материалов, техники и инструментов для создания авторских произведений книжной графики
3	Низкий уровень	Студент: Владеет теоретическими знаниями основных понятий книжной графики на удовлетворительном уровне. Слабо ориентируется в предложенном решении творческой задачи в книжной графике. Испытывает затруднения в применении различных приемов, техники книжной графики, в выполнении учебных задания по основам книжной графики репродуктивным методом; в применении различных средств, видов техник книжной графики, технических приемов декоративного рисования для выполнения поставленной задачи; в выборе материалов, техники и инструментов для создания произведений книжной графики
2	Минимальный уровень не достигнут	Студент: Не владеет практическими навыками применения теоретических знаний в области основных понятий книжной графики. Не ориентируется в предложенном решении творческой задачи в книжной графике. Не применяет различные приемы, техники книжной графики, различные средства, виды техник книжной графики, технические приемы декоративного рисования для выполнения поставленной задачи; материалы, технику и инструменты для создания произведений книжной графики

**Типовые контрольные оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по дисциплине «Основы книжной графики»**

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Основы книжной графики».
2. **Оценивание результатов обучения.**
 - 2.1. Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Основы книжной графики» осуществляется в соответствии Положения о порядке и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».
 - 2.2. Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Основы книжной графики» п. 4.1.
3. Критерии оценивания учебных заданий по пятибалльной системе определены в Приложении №1 (Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций) к программе учебной дисциплины.
4. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице:

Виды задания	Критерии оценивания задания:
Порядок и выполнение этапов работы над книжным проектом	1. Исполнение работы при максимально суженной цветовой палитре. 2. Применение художественных возможностей книжной графики 3. Особенности организации творческого процесса. 4. Макет издания, работа над ним. 5. Соблюдение последовательности сбора материала, работа над фор-эскизами, эскизами, картоном. 6. Выбор материала и работа над оригиналами.
Выбор сюжета иллюстрирования	1. Выполнение законов построения книжного макета. 2. Необходимые, желательные и возможные сцены для иллюстрирования. 3. Изобразительно невыгодные и неизобразимые элементы в работе художника-иллюстратора.
Отбор, анализ и творческая переработка самостоятельно	1. Тренировка зрительной памяти и воображения с целью создания изобразительной базы зрительных образов. 2. Работа по представлению в сочетании с натурным Материалом.

найденных источников.	
Подготовка эскиза книжного проекта. Поиск образа графическими средствами в избранном материале.	1. Расположение книжного убранства, элементов оформления и иллюстраций в избранном формате книги. 2. Взаимодействие иллюстрации и всех элементов книжного проекта друг с другом. 3. Создание цельного образа книжного макета, без отсутствия монотонности и однообразия всей книжной графической серии.
Работа в цвете.	1. Умение использовать знания цветовой символики различных изобразительных систем и культур народов Европы при работе над книжным проектом. 2. Использование методов работы с цветом художников, работающих в книжной графике. 3. Навыки работы с ограниченной цветовой палитрой.
Подготовка работы к просмотру и экспонированию.	1. Компановка работ на паспорту. 2. Соблюдение пропорций полей. 3. Общая культура экспозиции и ее презентационное сопровождение. 4. Умение использовать современные тенденции в развитии книжной графики в собственной творческой практике.

5. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

5.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по дисциплине «Основы книжной графики», который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

5.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;
- проявление личностных качеств студента.

5.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

5.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

6. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

6.1. Работы по дисциплине «Основы книжной графики» представляются в оформленном виде, закрепленных на паспорту и должным образом скомпонованных в форматах листа. Работы подписаны, **указывается:**

- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);

- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

6.2. Рисунки, выполненные сыпучими материалами (простой карандаш, уголь, сангина, пастель) фиксируются лаком.

6.3. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.